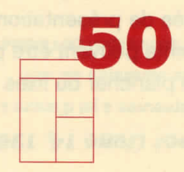
MARTIN BECK: THE PARTICULAR WAY IN WHICH A THING EXISTS

COMMISSAIRE : MICHÈLE THÉRIAULT

16 NOVEMBRE 2012 – 26 JANVIER 2013

Martin Beck, *Turn Take Merge*, 2011. Image tirée de la vidéo.
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York.

PISTES DE RÉFLEXION

Pistes de réflexion s'adresse à tout public qui désire découvrir l'art contemporain et sa mise en exposition. Elles proposent de l'information brève et synthétique sur le concept de l'exposition, les artistes et les œuvres présentées à la Galerie. Pour la version intégrale de *Pistes de réflexion*, veuillez consulter notre site web : www.ellengallery.concordia.ca/2006/fr

Cette exposition donne à réfléchir sur un ensemble de projets réalisés sur une douzaine d'années par Martin Beck, un artiste dont les intérêts se situent à l'intersection de l'art, du design, de l'architecture et de l'histoire. Beck se penche sur les transitions et les changements de perspective qui sont apparus à la fin du modernisme et sur la façon dont leurs structures matérielles, formelles et sociales affectent la culture contemporaine. Les œuvres réunies proviennent de divers projets de recherche développés au fil des ans portant entre autres sur l'histoire de la vie en commune, dont la célèbre commune américaine de Drop City, sur l'émergence du discours écologiste et politique à l'International Design Conference d'Aspen au Colorado, en 1970, sur les manifestations étudiantes et l'historiographie en rapport avec l'édifice brutaliste Art and Architecture de Paul Rudolph, à l'Université Yale, et sur l'impact de la modularité sur les expositions, telle que conçue par le designer George Nelson dans son système Struc-Tube. À partir de ces références, Beck distille une coexistence paradoxale de promesses émancipatoires et de logique de contrôle qui traversent et sous-tendent chacune d'elles.

the particular way in which a thing exists propose une façon de voir, de lire et de faire l'expérience d'un corpus d'œuvres de Martin Beck dans leur interaction avec un espace d'exposition adjacent à une bibliothèque, au sein d'un environnement universitaire. Son récent film, *Turn Take Merge,* présenté ici sous forme d'installation, fournit un cadre méthodologique aux liens de même qu'aux écarts qui unissent et séparent les œuvres disposées dans les cinq espaces de la galerie. Le film relate un voyage donné à voir selon divers points de cheminement et de vue. *Turn Take Merge* sert aussi de charnière temporelle ouvrant la voie aux transitions et ruptures culturelles abordées par Beck dans ses projets, et à la façon dont elles sont mises en relation dans la présentation des vidéos, photographies, estampes, sculptures et artéfacts dans la galerie.

Michèle Thériault

Martin Beck vit à New York et à Vienne où il occupe un poste de professeur à l'Académie des beaux-arts. Beck est également critique d'art, d'architecture et de design. Il travaille aussi parfois en tant que designer d'exposition.

Martin Beck a réalisé les expositions et projets récents suivants : *Presentation* à 47 Canal (2012), *Remodel* (avec Ken Saylor) à Ludlow 38 à New York, *Communitas* à Camera Austria, Graz (2011) et *Panel 2: "Nothing better than a touch of ecology and catastrophe to unite the social classes"* à Gasworks, Londres (2008). Il a également participé à la 29e Biennale de São Paulo et à la 4e Biennale de Bucharest (2010). Beck est l'auteur de *About the Relative Size of Things in the Universe* (2007), *An Exhibit viewed played populated* (2005), et *The Aspen Complex* (2012). *the particular way in which a thing exists*, organisée par la Galerie Leonard et Bina Ellen à Montréal, est la toute première exposition à réfléchir sur un ensemble de projets réalisés au cours des douze dernières années.

Incomplete Parts (version), 2012
Livres, étagère, toile de jute
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Une étagère présentant des livres allant de la fin des années 1960 à la fin des années 1970 et portant sur le mouvement des communes, ses pratiques sociales et son impact. Le livre, l'archive et la bibliothèque, où la connaissance est accumulée et ordonnée, forment un noyau organisationnel. Lire, écrire et observer deviennent des points de départ et des trajectoires pour une pratique artistique et la recherche qui la soutient.

abstracta, 2009
Cinq épreuves numériques à développement chromogène sur papier
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Développé au début des années 1960 à Copenhague par l'architecte danois Poul Cadovius, Abstracta est un système d'étalage commercial, le premier à permettre la construction modulaire de formes structurelles simples et complexes.

Le joint de branchement était essentiel à la fonctionnalité cartésienne des systèmes d'exposition modulaires développés à partir des années 1950.

Sculpture, 2008
Cinq cubes en acier inoxydable
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Une œuvre composée de cinq cubes d'acier inoxydable ouverts sur deux côtés. Leurs dimensions sont inspirées de la progression du rectangle d'or. Le but était d'arriver à une progression basée sur le même principe que le rectangle d'or, mais avec une portée plus étroite ; même courbe, mais à intervalles plus rapprochés. Les cubes sont disposés en fonction de la géométrie de l'espace dans lequel ils sont présentés. Rappelant l'esthétique et la logique du minimalisme, ils mettent en forme une relation particulière à l'objet d'art de même qu'à son mode d'exposition. Leur ouverture et leurs propriétés réflectrices explorent différentes formes de spatialité au sein de la galerie.

We were simply delegates in Aspen..., 2008
Six épreuves à la gélatine argentique sur papier baryté
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Aspen, au Colorado, porte le nom d'un arbre, le tremble en français, un membre de la famille des saules qui pousse en grandes colonies autour de ce lieu de villégiature des Rocheuses. L'une de ses caractéristiques est le tremblement agitant ses feuilles, qui frémissent au moindre vent. De 1951 à 2005, Aspen était le lieu de la International Design Conference, une conférence annuelle qui est née de l'Aspen Institute for Humanistic Studies de Walter Paepcke, créée en 1950. Cette conférence, la seule de son genre à l'époque, avait été conçue dans le but de réunir les intérêts du commerce et du design. En 1970, toutefois, l'IDCA, dont le thème était « Environment by design » (« Environnement à dess(e)in »), est devenu un lieu de conflit entre les organisateurs et un groupe de participants dissidents incluant des environnementalistes, des étudiants en design et en architecture, et une délégation française du groupe Utopie, qui contestaient le manque d'engagement politique et les formes de communication utilisées à la conférence.

Rumor (June 14, 1969), 2002
Trois épreuves à jet d'encre à pigments sur papier et pellicule d'encre transférée sur mur
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

L'édifice Art and Architecture de l'université Yale, conçu par Paul Rudolph et complété en 1963, faisait partie de l'ambitieux programme architectural de l'institution visant à valoriser le travail des architectes les plus importants des États-Unis. Un exemple remarquable d'architecture brutaliste américaine, il comportait des surfaces de béton nervuré uniques. Sa réception et son histoire ont été controversées, comme le démontre la bibliographie qui accompagne chaque image. En 1969, au moment des manifestations étudiantes, il a été incendié et a subi plusieurs transformations internes par la suite.

Headlines, 2010
Deux sérigraphies à double face sur carton chiffon
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Headlines est un montage de titres sérigraphié à double-face (les deux faces sont présentées côte à côte) tirés de textes portant sur les communes et publiés dans divers bulletins d'information.

About the Relative Size of Things in the Universe, 2007
Vidéo haute définition, 11 min 59 s
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Ce travelling de 12 minutes fait voir le montage et le démontage d'un système d'exposition modulaire historique développé par le designer américain George Nelson en 1948. Nelson a conçu le système Struc-Tube à l'usage d'un fabricant de cartes de souhaits qui s'en est servi au musée de Brooklyn pour exposer des cartes de Noël créées par des artistes.

Le titre de la vidéo est tiré du sous-titre du film *Powers of Ten* (1968) de Charles et Ray Eames. Une autre source d'inspiration est *Wavelength* (1967) de Michael Snow. Dans les deux films, le mouvement de la caméra est lié de près à la vision et à la perception et montre comment l'échelle affecte notre construction et notre compréhension du monde.

We dismantle abandoned bridges..., 2012
Épreuve numérique à développement chromogène sur papier
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Les habitants des communes, dans leur désir d'autosuffisance et de durabilité, cherchaient et recyclaient divers matériaux tels que la tôle de toits de voitures. Un « cimetière » de voitures était situé tout près de la commune de Drop City.

Au cours de cette période où de nouveaux modes de vie et de structures sociales étaient en développement, le programme spatial Apollo était en plein déploiement. Conçu par la NASA, le programme avait pour but de rendre possible la présence humaine sur la lune, ce qu'elle a réussi le 20 juillet 1969 avec la mission Apollo 11. Il y a eu 17 missions en tout, dont six se sont posées sur la lune.

half modern, half something else (Michelangelo Antonioni,* The Passenger, *MGM 1975, scene 4 [VHS version, photographic stills, index]), 2001
Épreuve IRIS sur papier
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Les thèmes de l'isolement et de l'identité à la fin de l'ère moderne sont présents dans tous les films d'Antonioni et se déploient au sein d'un décor désertique dans *Profession: Reporter* (1975). Les sept photos de plateau montrent des images d'une perception spatiale horizontale, de surfaces de projection sans perspective. Elles permettent l'émergence de relations changeantes entre espace et temps, perturbant ainsi la lecture conventionnelle de l'espace représentationnel.

Diagrams, 2007
Cinq sérigraphies sur papier
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Une série de diagrammes qui montrent diverses possibilités de présentation au sein d'un système. Les éléments peuvent être présentés simplement debout sur le plancher ou fixés au plancher, attachés au mur au moyen de chevilles, suspendus au plafond, maintenus par compression ou tension au plancher et au plafond ou entre plancher, plafond et murs.

Painted Side Up, 2010
Toits d'automobile recyclés
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Plusieurs dômes ont été construits à Drop City d'après le design modulaire de Buckminster Fuller. Les habitants de la commune utilisaient la tôle de toits de voitures pour fabriquer les éléments modulaires.

La forme géométrique de ces éléments rappelle l'intérêt pour la modularisation et la production rationalisée qui était appliquée dans le développement de systèmes d'expositions à la fin des années 1950 et au cours des années 1960, de même que les stratégies visuelles utilisées dans le minimalisme et l'art conceptuel.

Directions, 2010
Texte en vinyle sur mur
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Directions est un texte à l'échelle murale qui détaille un itinéraire de Google Maps pour se rendre à Drop City à partir de Haight-Ashbury, un quartier de San Francisco qui était le centre de la culture hippie dans les années 1960.

Turn Take Merge, 2011
Vidéo haute définition, 37 min
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Turn Take Merge est une vidéo sur la cartographie visuelle de l'espace en relation avec la mémoire et l'histoire. L'œuvre est basée sur un ensemble d'indications qui mènent un voyageur contemporain de l'intersection des rues Haight et Ashbury, à San Francisco, jusqu'à Liberty Drive à Trinidad, dans le sud du Colorado. Haight-Ashbury est reconnu comme étant le point nodal historique de la contre-culture des années 1960 en Californie ; la route qui est aujourd'hui nommée Liberty Drive correspond à la petite route de terre qui menait jadis au site de Drop City, la commune hippie fondatrice qui a inspiré de nombreuses sociétés utopiques des années 1960 et 1970.

Group, 2012
Gravure sur bois imprimée sur papier
Avec l'autorisation de l'artiste et de 47 Canal, New York

Tandis que la vie en commune était élaborée et testée, un intérêt et une recherche parallèles se sont développés en rapport avec la constitution et le fonctionnement des relations sociales et personnelles. Les écrits sur ce sujet abondaient et des théories et des programmes pour créer une cohésion, une intimité et des échanges humains plus opérants étaient aussi appliqués à des structures modernes d'entreprises et d'affaires.

EXPLOREZ

- Les stratégies de présentations utilisées dans cette exposition et les façons dont elles contribuent à la communication visuelle et spatiale.
- Les façons dont le langage est utilisé dans cette exposition.
- Les connexions, écarts et ruptures dans cette exposition. Où pouvez-vous percevoir leur présence et comment fonctionnent-ils ? Que communiquent-ils ?
- Les notions de temps et d'histoire et la façon dont elles fonctionnent toutes deux dans les œuvres individuelles et dans l'ensemble de l'exposition.
- Ce que révèle cette exposition au sujet de la pratique artistique.

DESIGN : 1218 A TRADUCTION : SOPHIE CARDINAL-CORRIVEAU

Galerie Leonard & Bina Ellen
Université Concordia
1400 boul. de Maisonneuve Ouest, LB 165
Montréal (Québec) H3G 1M8
Métro Guy-Concordia
T 514.848.2424 #4750
ellengal@alcor.concordia.ca

www.ellengallery.concordia.ca

LE PROGRAMME CONTEMPORAIN DE LA GALERIE LEONARD & BINA ELLEN BÉNÉFICIE DU SOUTIEN DU CONSEIL DES ARTS DU CANADA.
PRODUIT AVEC L'APPUI DU *FREDERICK AND MARY KAY LOWY ART EDUCATION FUND.*